

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Костромской государственной университет»

КГУ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ В ЖИВОПИСИ

(индивидуальный проект)

Специальность *54.02.01 Дизайн (по отраслям)*

Квалификация выпускника *Дизайнер*

Кострома, 2022 г.

Рабочая программа дисциплины «Рисунок» разработана:

- на основе Федерального государственного образовательного стандарта (Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям), утвержден приказом Минобрнауки России от 05.05.2022 г. № 308, зарегистрированным Минюстом России от 25.06.2022 г. № 69375)

- в соответствии с учебным планом программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования по специальности *54.02.01 Дизайн (по отраслям)*, с квалификацией «дизайнер», год начала подготовки 2022.

Разработал:	Егорова Т.В.	доцент кафедры дизайна технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров
Рецензент:	Репина Н.Э.	доцент кафедры дизайна технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Программа утверждена на заседании кафедры Дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров - Протокол № 8 от 18.03.2022.

Заведующая кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров: Иванова О.В., к.т.н., доцент

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Технические приемы в живописи (индивидуальный проект)»

1.1. Область применения рабочей программы.

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 «Дизайн (по отраслям) (базовой подготовки).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: обязательная часть общепрофессионального цикла, ОП.03.

Содержание данного курса базируется на знаниях курсов «Рисунок», «Живопись», «История изобразительных искусств» и является основой для изучения таких дисциплин как «Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале», «Конструкторско-технологического обеспечения дизайна».

1.3. Цели и задачи дисциплины – **требования к результатам освоения дисциплины:**

Цель дисциплины: освоение основных технических приемов в живописи, формирование практических умений работы разнообразными живописными материалами для создания авторского творческого проекта и использование их в профессиональной деятельности дизайнера.

Задачи дисциплины: научить способам и приемам работы разнообразными живописными материалами (акварель, гуашь, пастель), творчески выявлять, анализировать и преобразовывать колористические качества и закономерности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь:** распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте; определить необходимые ресурсы; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); структурировать получаемую информацию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; организовывать работу коллектива и команды.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать:** методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; основы проектной деятельности.

Содержание дисциплины ориентировано на овладение компетенциями:

Код	Формулировка компетенции
ОК 01	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
ОК 02	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 05	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 09	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

- 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося **260 часов**, в том числе:
 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося **137 часов**;
 - самостоятельной работы учащегося **123 часа**.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	1 семестр	2 семестр	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	130	130	260
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	50	87	137
в том числе:			
Теоретическое обучение (лекции)			
Практическая работа	50	87	137
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	80	43	123
в том числе подготовка:			
<i>К письменным контрольным работам</i>			
<i>К практическим занятиям</i>			
<i>Консультации</i>			
<i>Итоговый контроль</i>	<i>КП, зачет</i>	<i>КП, зачет</i>	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Технические приемы в живописи (индивидуальный проект)»

Очная форма обучения

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся	Максим. учебная нагрузка студента	Объем часов				
			Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная

<i>1 семестр</i>		130	130			50	80	
Раздел 1.	<i>Введение в учебную дисциплину. Основные понятия о технике живописи, живописных материалах художника, выразительные средства и приемы живописи. Живопись акварелью.</i>							
Тема 1.1	Живопись акварелью. Выполнение многочисленных зарисовок разнообразными техниками и приемами работы акварелью.	14				8	6	
Тема 1.1.1	Кратковременные этюды акварелью методом «а-ля прима» (цветы, овощи, фрукты).	10				4	6	
Тема 1.1.2	Работа акварелью в технике «короткий мазок».	10				4	6	
Тема 1.1.3	Выполнение этюдов предметов с натуры способами «отмывка», «заливка», «лессировки».	14				8	6	
Тема 1.1.4	Работа с акварелью способами «соль», «обводка».	10				4	6	
Тема 1.1.5	Выполнение зарисовок пейзажей по памяти и представлению способом работы акварелью «по-сырому».	10				4	6	
Тема 1.2	Живопись акварелью на выявление особенностей теплой и холодной гаммы цветов и оттенков.	10				4	6	
Тема 1.3	Выполнение длительных живописных работ акварелью натюрмортов из бытовых предметов (способ работы «увеличение плотности красочного слоя»).	20				8	12	
Раздел 2.	<i>Индивидуальный курсовой проект.</i>							

Тема 2.1	Тема индивидуального проекта (общая) «Современное использование техники акварельной живописи в разнообразных отраслях и направлениях дизайна». Непосредственно конкретная тема каждого проекта выбирается самим студентом по согласованию с преподавателем. Поиск и изучение материалов по теме проекта; обоснованный выбор индивидуальной темы. Работа над теоретической частью проекта. Практическая часть проекта- творческая авторская работа, выполненная акварелью. Презентация проекта.	32				6	26	
	<i>Промежуточный контроль: Просмотр работ и защита материалов курсового проекта. Зачет</i>	130	130			50	80	
2 семестр		130	130			87	43	
Раздел 3.	<i>Технические приемы работы живописными материалами гуашь, пастель.</i>							
Тема 3.1	Разнообразные способы и приемы работы гуашью.	7				5	2	
Тема 3.1.1	Пастозная техника работы гуашью. Выполнение серии этюдов предметов с натуры.	7				5	2	
Тема 3.1.2	Способ рисования гуашью в декоративно- плоскостной манере с обводкой по контуру.	9				5	4	
Тема 3.1.3	Способ рисования гуашью «сухая кисть».	7				5	2	
Тема 3.1.4	Монохромная композиция гуашью.	7				5	2	
Тема 3.1.5	Выполнение длительных живописных работ гуашью натюрмортов из бытовых предметов.	19				15	4	
Тема 3.2	Разнообразные способы и приемы работы пастелью.							
Тема 3.2.1	Рисование сухой пастелью методом растушевки.	7				5	2	
Тема 3.2.2	Рисование сухой пастелью методом наложения пятен поверх растушевки.	7				5	2	
Тема 3.2.3	Выполнение быстрых набросков, зарисовок пастелью.	9				5	4	

Тема 3.2.4	Выполнение творческой авторской работы пастелью.	23				17	6	
Раздел 4.	<i>Индивидуальный курсовой проект.</i>							
Тема 4.1	Разработка и выполнение творческой авторской работы с применением одной или нескольких живописных техник в материале по выбору студента.	28				15	13	
	<i>Промежуточный контроль: Просмотр работ и защита материалов курсового проекта. Зачет</i>							
		130	130			87	43	
		260	260			137	123	

Организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа по изучаемой дисциплине осуществляется в соответствии с тематическим планом.

Преподаватель осуществляет организацию самостоятельной работы в соответствии с Положением об организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся при реализации программ среднего профессионального образования.

При проведении аудиторных занятий в течение семестра преподаватель выдает задания для самостоятельной работы в соответствии с тематическим планом работы. Вопросы для подготовки к текущему контролю, темы индивидуальных проектов указаны в фонде оценочных средств по изучаемой дисциплине.

2.3. Содержание учебной дисциплины

1 семестр

Раздел 1 Введение в учебную дисциплину.

Основные понятия о технике живописи, живописных материалах художника, выразительные средства и приемы живописи. Живопись акварелью.

Главная задача при обучении техническим приемам в живописи заключается в том, чтобы совместно с другими учебными дисциплинами дать студенту основу для свободного, всесторонне осмысленного решения конструктивных и художественных задач с учетом реального выполнения их с натуры, в материале.

Студенты знакомятся с различными материалами и техниками живописи во взаимосвязи со специальностью дизайнера. Каждый из этапов обучения техникам и приемам работы живописными материалами является переходным от простого к более сложному заданию, синтезирующему знания и навыки в области цветоведения и колористики.

уметь: *распознавать задачу и/или проблему в профессиональном, контексте; определить необходимые ресурсы*

знать: *методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач*

Тема 1.1

Живопись акварелью. Выполнение многочисленных зарисовок разнообразными техниками и приемами работы акварелью. Включает в себя выполнение заданий на разнообразные техники и приемы в работе акварелью: «а-ля прима», «короткий мазок», «отмывка, заливка, лессировки», «соль», «обводка», «по-сырому».

- Тема 1.2** Живопись акварелью на выявление особенностей теплой и холодной гаммы цветов и оттенков.
- Тема 1.3** Выполнение длительных живописных работ акварелью натюрмортов из бытовых предметов (способ работы «увеличение плотности красочного слоя»).

Промежуточный контроль: просмотр

Семестровый контроль: КП, зачет

Раздел 2 **Индивидуальный курсовой проект.**

- Тема 2.1** Тема индивидуального проекта (общая) «Современное использование техники акварельной живописи в разнообразных отраслях и направлениях дизайна». Непосредственно конкретная тема каждого проекта выбирается самим студентом по согласованию с преподавателем. Курсовой проект состоит из теоретической и практической частей. В теоретическую часть входит реферат (распечатать и оформить в папку с файлами, объем 20 – 40 стр) ; практическая часть- несколько творческих работ, выполненных в технике акварельной живописи (формат А4 или А3). Обучающийся проводит поиск и изучение материалов по теме проекта; делает обоснованный выбор индивидуальной темы. По согласованию с преподавателем. Работа над теоретической частью проекта. Теоретическая часть должна содержать:
1. Титульный лист (по выданному шаблону) (1 стр).
 2. Содержание (список всех разделов реферата и номерами страниц, на которых они начинаются) (1 стр).
 3. Введение (что такое акварель, краткая история развития акварельной живописи, интересные факты) (2-3 стр).
 4. Основная часть : Современное использование техники акварельной живописи в разнообразных отраслях и направлениях дизайна. Индивидуальный проект (название, цель, задачи, ход работы) (8- 12 стр).
 5. Заключение (1-2 стр).
 6. Библиографический список (1 стр).
 7. Приложения (практическая часть) (6- 15 стр).

Практическая часть проекта- творческая авторская работа, выполненная акварелью (формат А4, А3). Представляет собой один или несколько рисунков, выполненных акварелью в виде

копий по теме проекта; либо авторских работ, выполненных в стилистике и манере исполнения по выбранной студентом теме. Презентация проекта.

2 семестр

Раздел 3

Технические приемы работы живописными материалами гуашь, пастель.

уметь: *определить необходимые ресурсы; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)*

знать: *порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; приемы структурирования информации*

Тема 3.1

Разнообразные способы и приемы работы гуашью. Выполнение многочисленных зарисовок разнообразными техниками и приемами работы гуашью. Включает в себя выполнение заданий на разнообразные техники и приемы в работе гуашью: пастозная техника, декоративно-плоскостная манера с применением обводки, монохромная гамма, «сухая кисть».

Тема 3.2

Разнообразные способы и приемы работы пастелью. Рисование сухой пастелью методом растушевки и методом наложения пятен поверх растушевки. Выполнение быстрых набросков, зарисовок пастелью. Выполнение творческой авторской работы пастелью.

Раздел 4

Индивидуальный курсовой проект.

Тема 4.1

Разработка и выполнение творческой авторской работы с применением одной или нескольких живописных техник в материале по выбору студента.

уметь: *структурировать получаемую информацию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; организовывать работу коллектива и команды.*

знать: *структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; приемы структурирования информации; основы проектной деятельности.*

Промежуточный контроль: просмотр

Семестровый контроль: КП, зачет

2.4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№ п/п	Название практических работ
Раздел 1.	<p>Введение в учебную дисциплину. Основные понятия о технике живописи, живописных материалах художника, выразительные средства и приемы живописи. Живопись акварелью.</p>
	<p>Живопись акварелью. Выполнение многочисленных зарисовок разнообразными техниками и приемами работы акварелью. Включает в себя выполнение заданий на разнообразные техники и приемы в работе акварелью: «а-ля прима», «короткий мазок», «отмывка, заливка, лессировки», «соль», «обводка», «по-сырому». Этюды акварелью с натуры с использованием в постановках натуральных цветов, овощей, фруктов, осенних листьев и ягод (рябина, калина). Рисование пейзажей по памяти и представлению (рисование воды и неба способом «по-сырому»).</p>
	<p>Живопись акварелью на выявление особенностей теплой и холодной гаммы цветов и оттенков. Выполнение фантазийных абстрактных работ по представлению с использованием колорита и оттенков холодной и теплой гаммы цветов.</p>
Раздел 2.	<p>Выполнение длительных живописных работ акварелью натюрмортов из бытовых предметов (способ работы «увеличение плотности красочного слоя»).</p>
	<p>Индивидуальный курсовой проект. Тема индивидуального проекта (общая) «Современное использование техники акварельной живописи в разнообразных отраслях и направлениях дизайна». Обучающийся получает задание и самостоятельно проводит поиск и изучение материалов по теме проекта; делает обоснованный выбор индивидуальной темы, на практическом занятии согласовывает с преподавателем тему, обсуждает подробности и ход работы. На практических занятиях преподаватель проводит проверку самостоятельной работы студента над теоретической частью проекта, вносит коррективы и предложения, фиксирует стадии выполнения. Практическая часть проекта- творческая авторская работа, выполненная акварелью (формат А4, А3). Представляет собой один или несколько</p>

	рисунков, выполненных акварелью в виде копий по теме проекта; либо авторских работ, выполненных в стилистике и манере исполнения по выбранной студентом теме. Презентация проекта.
Раздел 3.	Технические приемы работы живописными материалами гуашь, пастель.
	Разнообразные способы и приемы работы гуашью. Выполнение многочисленных зарисовок разнообразными техниками и приемами работы гуашью. Включает в себя выполнение заданий на разнообразные техники и приемы в работе гуашью: пастозная техника, декоративно-плоскостная манера с применением обводки, монохромная гамма, «сухая кисть». Этюды гуашью с натуры натюрмортов из бытовых предметов, зарисовки citrusовых, рисование абстрактных композиций по представлению. Зарисовки фигуры человека (на тонированной бумаге способом «от пятна»).
	Разнообразные способы и приемы работы пастелью. Рисование сухой пастелью методом растушевки и методом наложения пятен поверх растушевки. Выполнение быстрых набросков, зарисовок пастелью с натуры натюрмортов из бытовых предметов, драпировок со складками, фигуры человека; пейзажные и фантазийные работы по памяти и представлению. Выполнение творческой авторской работы пастелью.
Раздел 4.	Индивидуальный курсовой проект.
	Разработка и выполнение творческой авторской работы с применением одной или нескольких живописных техник в материале по выбору студента.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Наличие специально оборудованной аудитории:

Мастерская	Обеспечение (м/т):
Мастерская рисунка и живописи Гл. корп. ауд. 305, 305 а	Мольберты-15 шт; Планшеты – 20 шт.; Подиум для постановок; Художественный фонд, натюрмортный фонд, использование временного (сезонного) натюрмортного наполнения: живые цветы, фрукты, овощи, листья и ягоды ; софиты; Гипс: головы, розетки, тела. Доска рабочая

3.2. Информационное обеспечение обучения:

Основная литература:

Академическая живопись: учебно-методический комплекс / Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 95 с.
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275551

Дополнительная литература:

Молотова В.Н. Декоративно-прикладное искусство: Учебное пособие / В.Н. Молотова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2013. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-398-9
<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368082>

С.Е.Беляева. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник . - 6-е изд., стер. - Москва: Академия, 2012. - 208 с.- (Начал. проф. образование). - Кол-во экземпляров - 10 (аб.- 5 Е- 3 ч/з- 1 ч/з Е- 1) 10 экз

Иванова О.В. , Аллахвердова Е.Э.. Акварель: практические советы /Учебное пособие/ М.: «Астрель», 2002г.

Коршо Э .Акварель: пошаговое руководство для начинающих / Учебное пособие / М.: «Астрель», 2002г.

Голубева О.Л. Основы композиции / Учебник / М.: «Искусство», 2004 г.

Елисеев М.А. Материалы, оборудование, техника живописи и графики / Учебник/ М.: «Астрель», 2002 г.

Учебно-методическая литература:

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Технические приемы в живописи» 54.02.01 СПО "Дизайн" 2016 автор Репина Н.Э., 20 экз.

Акварель: история, техника, применение в дизайне Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 54.03.01 «Дизайн», профили «Графический дизайн» и «Дизайн костюма» (бакалавриат); 54.04.01 «Дизайн», профиль «Дизайн объектов предметной среды» (магистратура)- Электронное изд-е Костромского государственного университета.- Кострома: Изд-во КГУ, 2019.99 с. авторы Репина Н.Э., Румянцева О.В., Громова А.Е., Егорова Т. В.

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы

library.mephi.ru/icb2/glav5_new.html?ysclid=la3rv1pdf949589403

<http://www.yandex.ru>

<http://www.aport.ru>

<http://www.rambler.ru>

<http://www.altavista.com>

www.elibrary.ru

[www.library.mephi.ru.](http://www.library.mephi.ru)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения учащимися индивидуальных заданий, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p>Главная задача при обучении техническим приемам в живописи заключается в том, чтобы научить способам и приемам работы разнообразными живописными материалами (акварель, гуашь, пастель), творчески выявлять, анализировать и преобразовывать колористические качества и закономерности.</p> <p>Каждый из этапов обучения работе в разнообразных живописных техниках является переходным от простого к более сложному заданию, синтезирующему накопление ранее полученных знаний и навыков.</p> <p>В результате освоения дисциплины обучающийся должен</p> <p style="text-align: center;">Знать:</p> <p><i>методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; основы проектной деятельности.</i></p> <p style="text-align: center;">Уметь:</p> <p><i>распознавать задачу и/или проблему в профессиональном, контексте; определить необходимые ресурсы; структурировать получаемую информацию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; организовывать работу коллектива и команды; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника).</i></p>	<p>Текущий контроль:</p> <p style="text-align: center;"><i>- просмотр творческих работ и материалов индивидуального проекта</i></p>
<p>Итоговый контроль:</p>	<p>1 семестр – КП, зачет; 2 семестр –КП, зачет;</p>